

Fantasia

Título original en inglés: *Fantasia*.

Dirección: James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe Jr., Norman Ferguson, Jim Handley, T. Hee, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Bill Roberts, Paul Satterfield, Ben Sharpsteen.

Año: 1940. País: EE UU de Norteamérica.

Duración: 119'. Puede verse en tres clases: Los tres primeros episodios (Tocata y fuga en re menor, 0'-13'09''; El cascanueces, 13'10'-27'42''; El aprendiz de brujo, 27'43-38'04''); el cuarto (La consagración de la primavera, 38'05-64'04'') y el intermedio: La banda sonora, 64'05''- 69'20''); el quinto, sexto y séptimo (Sexta sinfonía, 69'21''-92'19''; Danza de las horas, 92'20''-104'56''; Una noche en el Monte Pelado/Ave María 104'57''-119').

Objetivos:

- Educar la sensibilidad artística.
- Potenciar el placer de oír música clásica.
- Gozar con un clásico de Disney, de la animación y del cine.
- Ver una película en VOSE y practicar el inglés (hay muy pocos diálogos, no es problema).

Un poco de historia:

Walt Disney (1901-1966) fue un productor, director, guionista y animador estadounidense que fundó junto a su hermano la compañía Walt Disney Productions, la más célebre empresa productora del campo de la animación del mundo (actualmente se llama The Walt Disney Company).

Junto a su equipo creó algunos de los personajes de animación más famosos de la historia, en especial Mickey Mouse, una caricatura de ratón a la que el propio Disney prestó su voz originalmente. Durante su extensa y exitosa carrera en el cine de animación fue galardonado con 22 premios Óscar y cuatro premios de la Academia honoríficos.

Películas célebres de Disney son: *Dumbo* (1941), *La Cenicienta* (1950), *La dama y el vagabundo* (1955), *101 dálmatas* (1961), *Mary Poppins* (1964), *El*

libro de la selva (1967), [...] *Buscando a Nemo* (2004), *Cars* (2007), *Ratatouille* (2008), *WALL•E* (2009), etc.

Actividades previas

¿Qué películas de Disney has visto? Indica sus títulos y cuenta su argumento.

¿Quién crees que bailará ballet mejor: un cocodrilo, un hipopótamo, un elefante o un avestruz?

No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse. ¿Te gusta la frase de Walt Disney? ¿Estás acuerdo con él? Razona tu respuesta.

Sinopsis:

La obra está compuesta de siete episodios que ilustran ocho extractos de piezas de música clásica, arreglados y dirigidos por el director de orquesta Leopold Stokowski acompañado de la Orquesta de Filadelfia. Cada una de las secuencias está precedida por un corto comentario del narrador que las introduce.

Actividades previas.

El cine es un lenguaje que cuenta historias con imágenes y sonidos.

Hablaremos primero de las imágenes; en cine, cuando se habla de las imágenes se habla de la fotografía: todo lo que se ve en el recuadro de la pantalla y cómo: el tamaño de los personajes y objetos; qué está delante y qué detrás; desde dónde vemos (desde arriba, a la altura de nuestros ojos...); si hay mucha luz o poca, los colores, la intensidad del brillo, y muchas cosas más. Siguiendo estas pautas, describe con detalle este fotograma. ¿Qué elementos muestra la imagen? (personajes, posturas, gestos, miradas, objetos, espacios...). ¿Hay personajes de distinto signo (adultos/niños, jóvenes/viejos...)? ¿Qué tipo de relación hay entre ellos? Ponle título.

Y ahora el sonido. ¿Qué se oye? ¿Hablan (escribe el diálogo), gritan? ¿Otros sonidos, cuáles; música, de qué tipo?

El cartel de la película

¿Qué nos dice este cartel sobre la película?

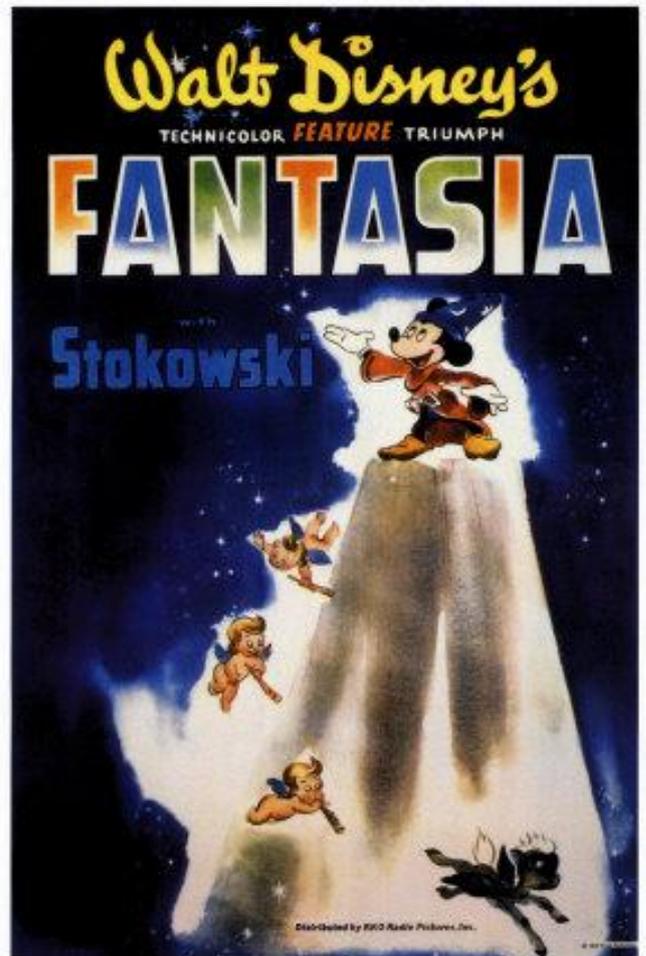
¿Qué nos dice la fotografía?

¿De qué nos informan las letras?

¿Quién es Stokowski?

¿Qué expectativas te crea en su conjunto?

Para después de ver la película: ¿Se te ocurre un cartel mejor? Dibújalo.

Durante la película conviene fijarse en:

El inicio, después de la aparición del título, es como si estuviéramos en un teatro: un telón se abre mostrando una escena en penumbra, las siluetas de los músicos, que se van acomodando, se perciben sobre una pantalla azul con sonidos de instrumentos afinándose.

El narrador, como si estuviera hablándonos en directo, da la bienvenida a los espectadores y explica al público que existen tres géneros de música; al mismo tiempo, algunos instrumentos van apareciendo, percibiéndose su sonoridad con claridad.

Los tres géneros de los que habla son: la música "narrativa", que cuenta una historia; la "ilustrativa", que evoca una o varias imágenes, y la música "absoluta", que existe por ella misma.

Episodios.

1. Tocata y fuga en re menor.

Ilustra la Tocata y fuga en re menor de Bach. La animación consiste en dibujos animados abstractos que mezclan el cielo y varias formas geométricas.

2. El cascanueces.

Ilustra diferentes partes del ballet El cascanueces de Tchaïkovski evocando las cuatro estaciones:

Danse de la fée Dragée: hadas y elfos depositan rocío, colores de otoño o escarcha en el bosque;

Danza china: un pequeño champiñón no consigue entrar en el círculo;

Danza de los mirlitones: flores que caen al agua;

Danza árabe: ballet de peces;

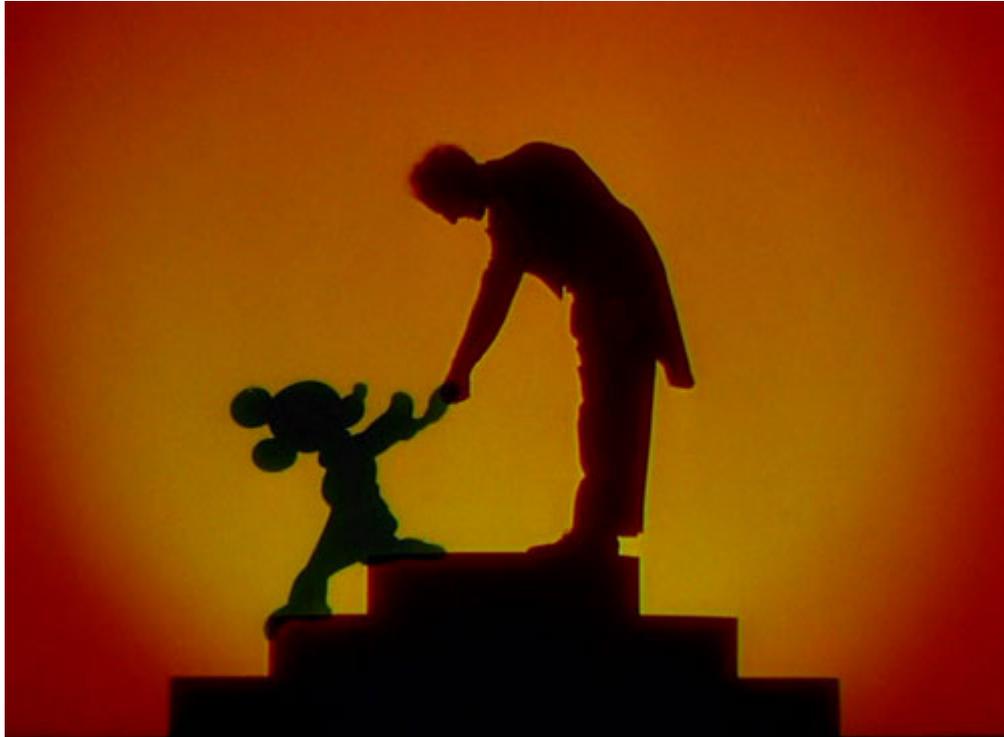
Danza rusa: con cardos cosacos y orquídeas campesinas rusas;

Baile de las flores: donde elfos y hojas de otoño bailan hasta el invierno, en compañía de copos de nieve.

3. El aprendiz de brujo.

La música de El aprendiz de brujo es de Paul Dukas, e ilustra un poema de Goethe del mismo título, escrito en 1797.

Mickey Mouse (¿le conoces?) después de haber tomado prestado el gorro mágico del brujo Yensid debe combatir contra las escobas que él mismo embrujó para que trabajen por él.

4. La consagración de la primavera.

La consagración de la primavera de Igor Stravinski cuenta en imágenes la historia de la Tierra y su evolución, desde los seres unicelulares hasta los dinosaurios y su extinción.

Intermedio.

El narrador dice: *Haremos un descanso de 15 minutos*, momento que aprovecha para presentarnos a la "banda sonora"; explicando así el sonido de manera visual por medio de las vibraciones: Una línea vertical, definida como una onda estacionaria, después armónicos de colores que evocan cada uno el sonido del arpa, violín, flauta, trompeta, fagot, percusiones y, finalmente, el triángulo.

5. Sexta sinfonía.

La Sinfonía pastoral de Beethoven. La secuencia presenta una sucesión de dioses y criaturas de la mitología greco-romana.

6 Danza de las horas.

La Danza de las horas es un ballet de la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli, que aquí vemos bailado por hipopótamos, elefantes, avestruces y cocodrilos.

7 Una noche en el Monte Pelado/Ave María.

Una noche en el Monte Pelado de Modeste Moussorgski: la cima de las montañas se transforman en un demonio llamado "Chernobog".

El Ave María de Franz Schubert borra las escenas de pesadilla precedentes y muestra una lejana procesión con antorchas, penetrando en un bosque que parece una catedral.

Actividades posteriores.

Con el cine nos divertimos y aprendemos.

Un poquito de investigación sobre la historia de la música: Sitúa en el tiempo y ordena cronológicamente a los siguientes compositores: Bach, Tchaïkovski, Paul Dukas, Stravinski, Amilcare Ponchielli, Modeste Moussorgski y Franz Schubert (acabas de oírlos).

El cine se dirige a los sentidos y al cerebro.

¿Qué episodio te ha gustado más y por qué?

¿Qué episodio te ha gustado menos y por qué?

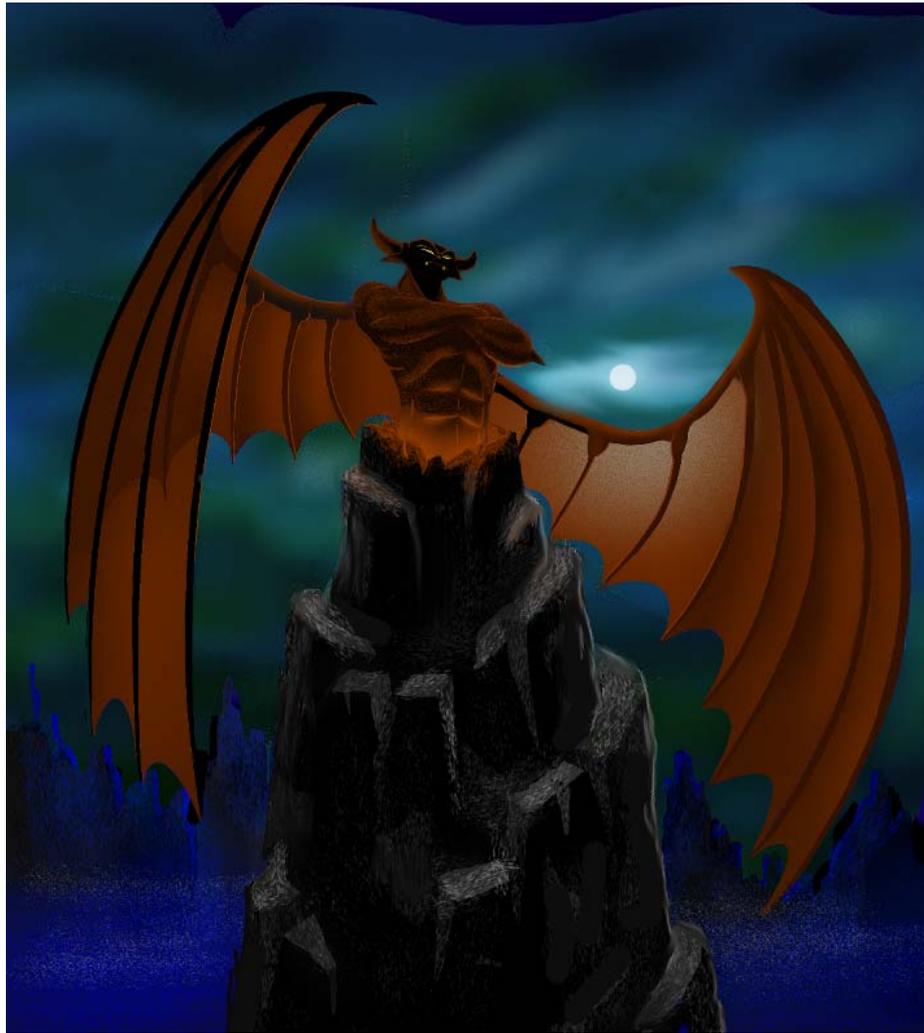
Elige cualquier otro episodio y lo ves sin sonido. Después anotas lo que has sentido y oído.

Elige otro y hazlo a la inversa: Cierras los ojos y escuchas. Después anotas lo que has sentido y lo que "has visto" (seguro que tu mente ha estado activa).

El cine es el arte de la memoria y de la imaginación.

A continuación hay una serie de fotogramas; todos pertenecen a la película, menos uno, que tienes que localizar. Y del resto has de averiguar el episodio al que pertenecen.

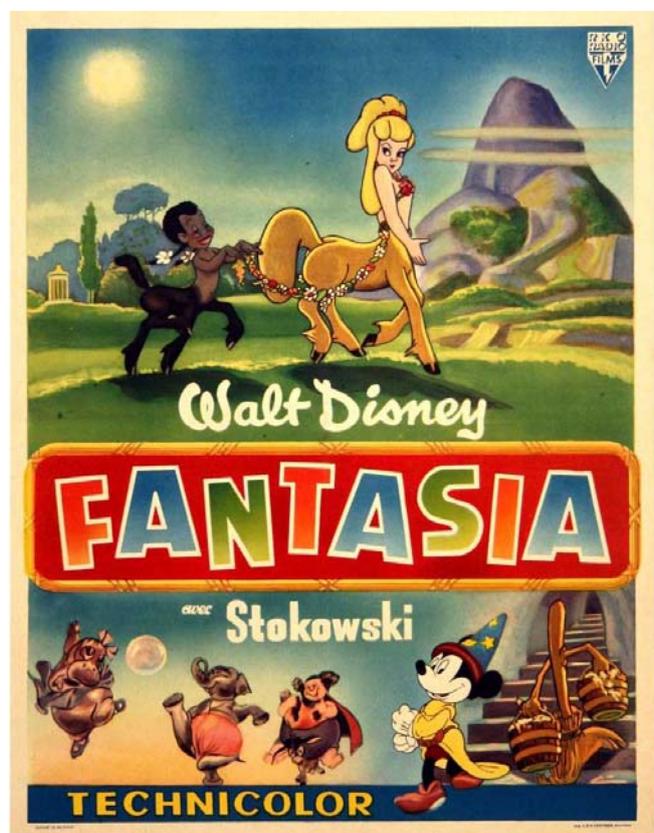
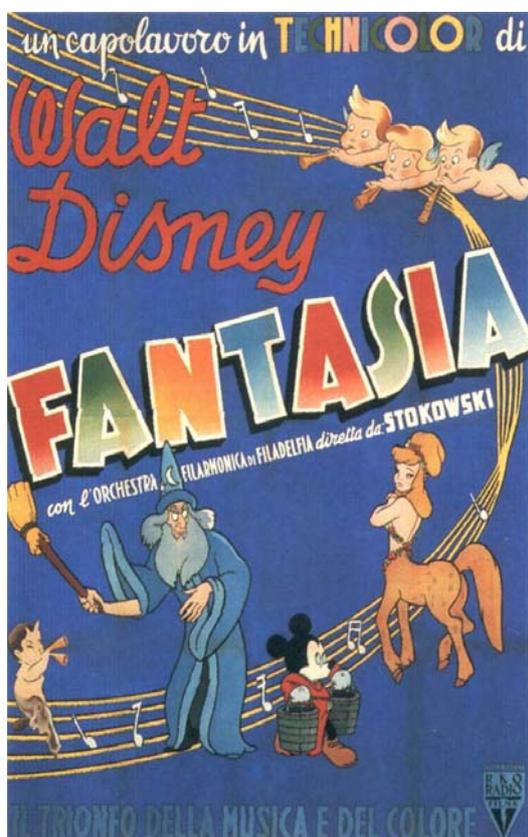
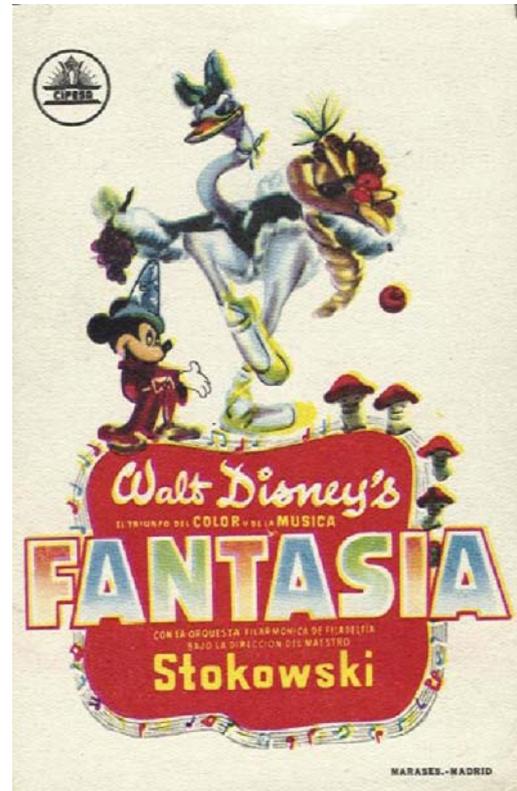

En la guía hay otro fotograma que tampoco es de *Fantasia*, es de *Fantasia 2000*, película que se hizo sesenta años después. ¿Lo has localizado?

El cine es un trabajo en equipo.

Como verás hay distintos carteles para esta película. ¿Cuál te parece el mejor? Razona tu respuesta.

¿Verdadero o falso?

En el cine no solo trabajan los intérpretes (en este caso dibujados casi todos).
V F. Para hacer una película hace falta el trabajo en equipo de muchos; si te
fijas en los títulos lo comprobarás. V F. En esta, no hay títulos. V F.

¿Por qué no habrán querido poner los títulos de crédito en *Fantasia*?

Para que parezca que estamos en un concierto (se abre el telón, se cierra el
telón) . ¡¡No van a poner a los dibujos!! . Pues no lo sé ...

Ahora tú trabajas en el cine y eres la persona encargada de buscarle título a
la película (por supuesto, el que ya tiene no vale).

Te han contratado como cartelista y has de diseñar un cartel con tu título.

Escribes crítica cinematográfica y has de colgar en tu blog un comentario de
la película. Hazlo e indica qué le sobra y qué le falta para ser "perfecta". Por
cierto, ya de paso, ponle un bonito nombre a tu blog de cine.

Marca las respuestas que crees que mejor definen la película (y añade otras):
Divertida . ¡Genial! . Musical . Recomendable . Interesante . Con
mensaje . De fantasía . Cine familiar . Demasiado infantil . Para
amantes de la música clásica . Entretenida . Para almas sensibles al arte
. No es de las que suelo ver, pero la recomiendo ...

Y después de algún tiempo, repensamos la película.

Se trata de estar atentos al recuerdo que la película deja después de unos
días. Ese "poso", lo que queda, es una impresión en la que se funden nuestra
reflexión sobre lo que hemos visto, lo que hemos aprendido después de
hacer las actividades y la vida propia que la historia cobra en nosotros.

Cuenta la película que has visto a tu familia (y si quieren verla, pídelo
prestado en el colegio).